

空间视觉设计

文化主题

CULTURAL
THEME
SPACE
VISUAL
DESIGN

王亚东 编著

前言

空间设计是一门新兴的艺术类学科，随着社会的发展和生活质量的提高，人们在追求艺术的同时也在不断追求心灵与艺术的情感碰撞，空间设计作为一个专业的过渡，逐渐转化成了具有艺术特色和情感色彩的空间体验，主题空间应运而生。无论早期的空间设计教学还是目前的课程教学，大都侧重于技能、审美等方面，缺乏系统科学的空间主题训练，即使有部分的空间形成基本理论穿插在各个设计课程之中，也难以形成全面而系统的知识机构。鉴于对以上问题的认识，主题空间设计课程在不断的教学实践和探索中形成了总体框架和具体内容，积累了一定的教学经验，以此为基础，我将对课程的思考和分析结合近几年来主题空间设计课程中的优秀学生作品和课程指导，编撰了本教材。本教材包含两个部分，分别是主题空间的设计方法和空间设计实践点评。我总结前人的教学成果并进行大量的课程调研，结合自己多年对空间设计研究的实践教学，形成了主题空间设计方法的具体内容，再结合本专业自身的特点，设计了空间实践部分的训练课题。

本书的前部分注重对空间形态、主题、氛围的分析与表现，通过空间小品认识不同的空间类型及表达感受，使学生更加全面地理解空间设计方法以及情感在空间设计中的作用和地位。后部分的教学实践是近年来我所指导的主题空间设计作品以及实际项目的训练，这些作品在一定程度上体现了对主题空间设计基本方法的具体运用和表现，从每一个课题的目的与意义，到创作初期的定位思考，乃至后期的设计手法和表现上都分别进行了较为详细的指导和分析，希望对初学者认识空间与创作有所帮助。

目录

第一章 / 空间设计概念	1	第二章 / 主题空间的设计方法	19
1 / 认识空间	2	1 / 主题空间调研	20
2 / 空间的多形态与表达	2	1.1 / 主题空间定位	20
2.1 / 空间的性质与形式	2	1.2 / 确定空间主题	21
2.2 / 空间的形态	5	1.3 / 主题空间使用设计	21
2.3 / 空间展示形式	8	1.4 / 主题与空间形式	22
3 / 空间设计的形成	14	2 / 主题空间营造	24
3.1 / 空间设计的思维方式	14	2.1 / 利用空间环境进行主题营造	24
3.2 / 空间主题创意表现	14	2.2 / 利用创新思维进行主题营造	24
3.3 / 空间设计的信息定位	14	3 / 主题空间视觉表现	27
3.4 / 空间主题的视觉定位	15	3.1 / 主题空间中视觉语言的重要性	27
3.5 / 空间展示手段	15	3.2 / 主题空间中视觉语言的应用	28

第三章 / 文化主题与空间设计	29	第四章 / 多媒体与主题空间设计	35
1 / 文化的发展趋势	30	1 / 文化主题空间设计教学实验	36
1.1 / 文化对设计的影响	30	1.1 / 空间形态设计课程教学要求	36
1.2 / 文化在当前设计领域的地位	30	1.2 / 从专业特点出发的教学目标	37
2 / 文化和主题空间设计的关系	32	1.3 / 调研与观察	37
2.1 / 文化主题如何指导空间设计	32	1.4 / 设计方法训练	38
2.2 / 空间设计如何体现文化主题	32	1.5 / 审美能力的训练	39
3 / 文化对主题空间设计的影响	33	1.6 / 创新思维训练	39
3.1 / 文化与空间	33	2 / 完整设计及方案阐述分析	39
3.2 / 传统文化和空间设计结合	34	2.1 / 基础空间形态与构造训练	39
		2.2 / 空间设计调研训练	52
		2.3 / 多媒体空间互动设计	64
		2.4 / 实际项目训练	72

第一章
空间设计
概念
Concept

1 认识空间

汉语中“空间”两个字，“空”即是“无”，但这个“空”必须包含“内容”，“间”可以理解为“间隔”和“行”，而且有一定的限制，两个字在一起即是“空”和“间”两种事物的组合，成为具有现实意义的人们可以感知的空间。空间是一种语言，以媒介的艺术形式存在，是围绕社会需求对信息进行表达的社会形态，它集合观众感受和需求，讲究空间与媒介、形式与功能，艺术与科技的契合。在我们的认识中，空间与时间相对，是一种形而下的客观存在的形式，空间由长度、高度、宽度表现出来。空间有宇宙空间、网络空间、思想空间、数字空间、物理空间等。

从设计的角度来看，“空间”两个字，主要是指人们的现实生活中所涉及的各种空间场景。在更广泛的意义上，空间可以覆盖我们生活的世界。随着人类生活方式的日益丰富，人类在活动的每一个角落都保存着印记，从内到外，从上到下，在自然环境中，我们生存、行走，创造新的空间形态和意识。所以，空间是生命，我们给它什么样的个性和特征，它就会表现出与空间相对应的精神和内涵。那么，怎样创造和塑造一个整体的、具有层次和情感的空间形态，这就需要通过认识空间、学习空间、理解空间，从而创造空间，完成空间的使用划分，根据自己的创意和灵感对空间进行创新设计。

2 空间的多形态与表达

2.1 空间的性质与形式

空间的性质

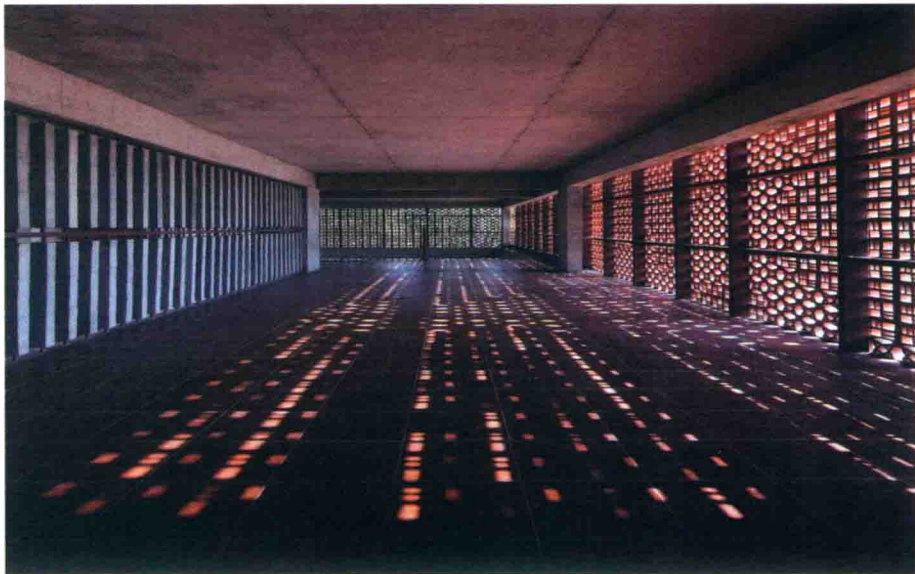
根据空间的性质，空间可以分为两种形式：“实体空间”和“虚空间”，也就是物理空间和心理空间。所谓实体空间是人体能感受到的范围，具有三维维度——长、宽、高，由其所界定围闭的空间。虚空间是由物理空间所造成的位置、大小、尺度、形状、颜色、材质、质感等构成的视觉元素营造的空间感，如果没有虚空间，那一切的物质的空间形态将无处被感受。

在设计过程中，对空间虚实性巧妙的艺术处理，构成了艺术作品的完整性。所谓“实”是借助一定的物质手段，用一定的外在艺术形式直接塑造可以感受的空间艺术形象，其特

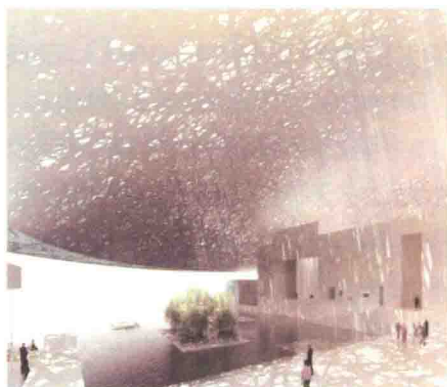
点是：比较有形、具象，容易感知。所谓“虚”是依靠“实”的部分来间接提示、暗示、象征要表达的内容。与“实”相比，“虚”不易为人们感知。虚实相生表现方法中的“实”是指作品直接提供欣赏者具体可感的艺术形象，唤起欣赏者的审美感受，展开相应的自由联想。“虚”不是“无”，但也不是直观的“有”，而是中国古典美学中所说的“象外之象”“境外之境”。现实中的作品，为观众提供直接的清晰的内容，而虚拟空间使人们依靠直觉并根据自己的主观想象去体验，从而产生对内容空间更为深远的影响力和情感，使欣赏者不仅仅受实体空间的触发进行联想，而且还能超越自身对空间的联想，在想象中补充、丰富、发展甚至改变空间主题的内容。空间的虚实互相依存，互相补充，二者相得益彰。

空间的形式

空间布局的层次感——层次分明的空间布局对人的视觉以及心理都产生一定的影响。一个优秀的空间设计，它的空间布局都会带给人不可忽视的视觉冲击力和心理感染力。主次分明的空间布局，利用收放自如的空间形式，引发人内心的情感，使人产生遐想。如图所示，此展馆空间形式统一、层次分明、画面透彻、清新自然，气质格外空灵。展馆只是运用了简单抽象的空间造型，就将整个展馆气氛呈现出来，并且很好地表达了展馆的主题“透”。所谓“透”，便是来自空间的主色调“白色”以及大面积的玻璃材质，它们很好地烘托场景气氛。同时，曲线形状宛如流淌的水，更是此展馆的华彩之章，使馆内自然、动感。

空间造型的疏密感——空间造型作为空间中的指引内容,是迎合空间功能的重要因素。空间造型在空间设计中作为一种形态设计类型,传递出韵律和节奏的美。空间造型不仅仅是一种公共艺术形态,也是空间设计中最具亮点的部分。一个比例均衡、疏密得当的空间造型,足以让整个空间增光添彩,使空间产生灵气。下图是阿布扎比的水上博物馆,此展馆很好地诠释了空间的疏密感,稀疏的空间布局搭配密集的光斑,形成了很好的画面感,白色和通透的玻璃材质,更完美地带动了空间的节奏,将“虚”与“实”、“疏”与“密”处理得淋漓尽致,使空间更具有张力和感染力。

2.2 空间的形态

形态存在于空间中

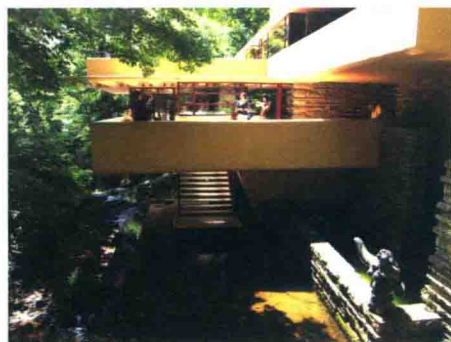
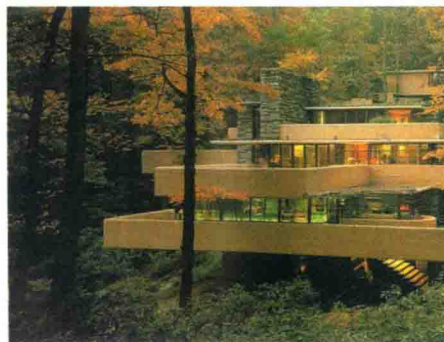
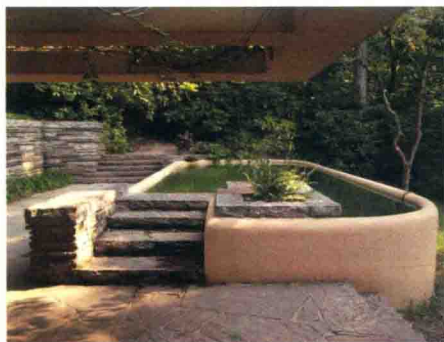
当代的立体构成不仅局限于单个物体自身的形态上，而且体现在描绘周围的环境与物体的关系上。所谓环境，就是一个周围对空间有影响的事物集合，有些是物质的、可见的，有些是虚拟的，例如声光电等。每一件作品都应该以对话的形式配合周围的环境，给人视觉、听觉、嗅觉等全方位的感受。就像一个雕塑或建筑，它们的存在应该考虑到和周围环境的互动，它的美丽也会因为自然状态的空间或人工修饰，变得更加辉煌灿烂。在教学过程中，应该让学生在设计时必须考虑环境因素，应该把设计的作品放在一个什么样的环境中，通过什么手段形成一个比较完整和耐人寻味的意境。可以用灯光明度和色调来加强它的空间感，使空间环境与主题的形态对比构成反差，增强它的独特性，也可以是用投影和形态主体的方向变化加强它的表达，这些都会使人产生相应的视觉反应，这才是一个全面的空间。我们应给学生创造一个空间的概念，并始终伴随在他们的创作过程中。在命题时，给学生一个较宽泛的题目，比如像生命、梦等题材，运用所讲的知识 and 自己的观念贯穿从草图到最终定稿制作的全过程。

空间形态的属性

在现代，人们的空间观念不仅仅局限于三维空间，思想观念也被作为空间的延续。一件好的作品可以让有人有无限的想象和精神上的满足，这个关联不受时间和空间的限制。空间和时间是相对的，当在相同的空间中，时间的变化会使空间出现覆盖、多图像的复杂表达。杜尚从纯粹的绘画语言中逐渐脱离，他的绘画作品《下楼的裸女》从色彩的运用、绘画笔触的使用上有很强的立体主义倾向，让人有无限的想象空间，仿佛在空间里感受人物。他寻求的是连续的关于速度的信息，归纳为整体的视觉表现，从而产生了“颤抖”的空间感”。这使得作品具有启发和诱导性，并给予观众接受和欣赏作品的无限空间。这种思维使我们能够加强对空间感的了解，对三维结构的认识范围因此更为广阔。

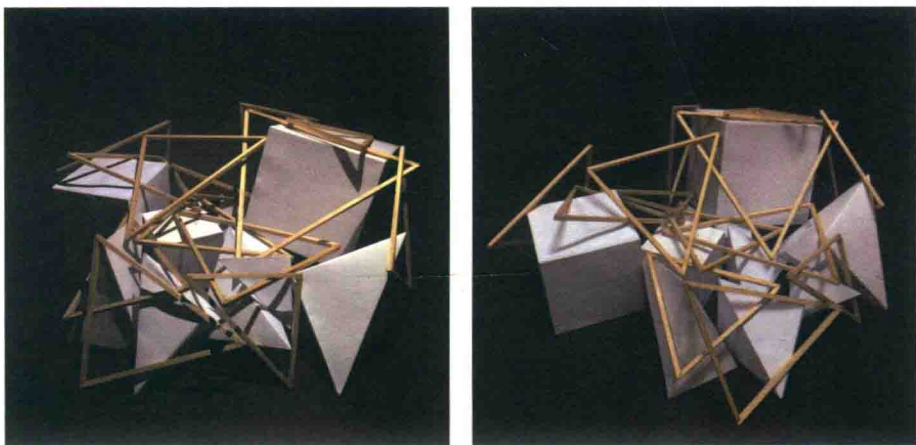
空间具有物质与非物质两重属性。在空间形式上，空间的形状可以是物质的，而“空间形态”则是非物质的。就空间形态而言，空间的形可以是物质的，而空间的“态”或形态必然是非物质的，是空间的非物质性的表象。任何物体都有它的形状或形式。所谓的“空间形式”在古代中国便有“内心之动，形状于外”，指出了形与神之间相辅相成的关系，

即形与态之间的关系。所谓“态”，是人对于“形”的感受，是形作用于人的意识的反映，形是态的基础，态是形的表白。不同的空间的形，对人的感官产生不同的刺激，使人产生不同的意识反应，这种反应有其自然的、客观的、规律的一面，但会因人而异、因时而异，存在着一定的不确定性。现在，人类加强了对环境保护的认识，无论空间设计或者建筑设计都追求一种人与自然协调发展的空间环境，这种形式在设计中被广泛推崇，例如美国著名建筑设计师赖特设计的流水别墅，充分利用地形、水体等自然环境，依山傍水，造型独特，做到了建筑主体和自然环境的完美结合。建筑形态不是一味地强加于环境，而是自然成长于环境，是形式与空间环境相互依存的自然状态。

空间形态组合的设计方法

形态的组合属于空间形态设计中常见的设计训练，即把两个或者两个以上的造型组合成一个新的形态。通过将单个的空间形态划分成若干小的形式，使创意思想得以最方便、简洁、迅速的方式实现，引发更多的设计可能性。空间形式的组合可以分为两种形式，一种是利用观察者的惯性思维，使观者得到完全不同的思维方式，二是采用组合形式，改变形式的原始状态，从而给参观者带来新的视觉感受。

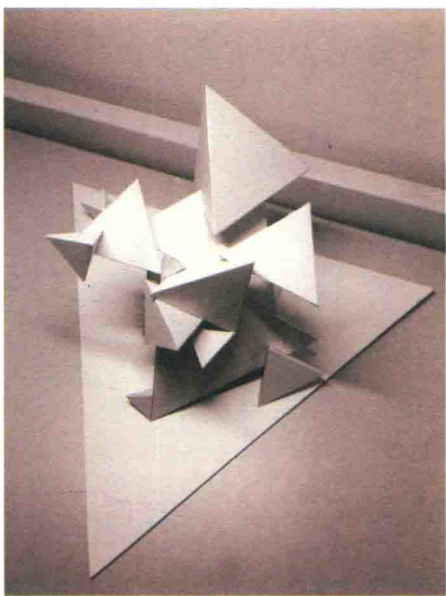
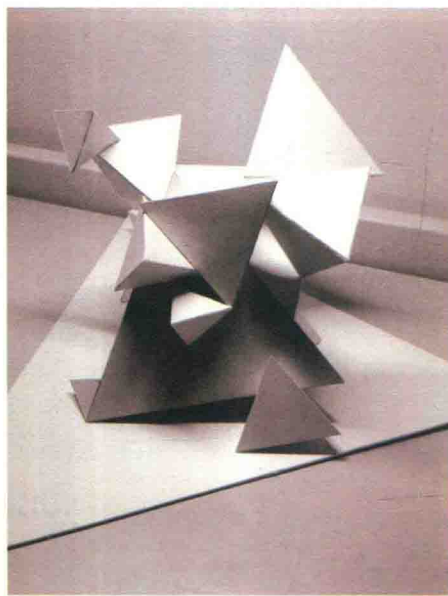
【抽象形态的简化】 有了抽象思维，外观更为简化。转化的手段包括使用废弃的立体影像，用局部放大法来挖掘抽象元素的形象，排除具体的形象并进行抽象表达。对不同门类艺术的理解必须依赖丰富的具象思维，而不是抽象思维。在这里，形象思维是基础，抽象思维占主导地位。用抽象简化的方法创建一个简单、简洁的空间形式。密斯·凡德罗提出的一个极简主义的基本原则“少即是多”，这是一个精简的绝对境界。简化了空间形态的复杂性而追求视觉上的极简，从另外一个角度突出了主题信息。

【单位形态的重复】 重复是一个或一组相同或类似的单位的形式重复出现的组合，是最常见的形式，是空间设计最常见的形式之一。通过重复组合的方法，可以提高单个单元的视觉效果，并且可以对个体的特性进行深入的研究。同时，由于重复这个简单的节奏而引起的有序也给空间带来了节奏感和机器美感。

【空间形态的分割】 根据不同的对象和不同的裁剪方式，可以分为两种形式，一种是基于不同形式的自身结构来进行错位、解构和分离；另一种则是简单地进行一种类似刀切豆

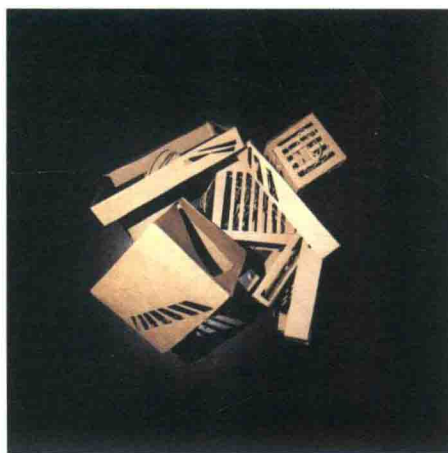
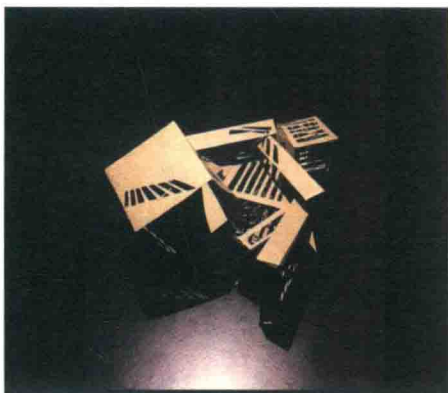
腐的分割。作为结果，原来的对象是完整的，美丽的，给人的印象是深刻的，而分割后的视觉冲击力则更强。

【空间形态的形变】 将原始形状的空间进行变形是一种夸张比例的过程。这种设计方法往往出现在原始社会和人类早期的实践艺术与绘画中，如年画中对寿星额头的夸张、象征“连年有余（鱼）”中鱼的体量的夸张等。

2.3 空间展示形式

博览会、展览和博物馆为了表达更生动的内容和展示主题，达到信息传播的目的，在展示的形式上便需要达到更多创新、美丽的视觉效果。因此，对空间展示设计形式的研究，也就成了不可回避的课题。在空间设计课程中，从空间展示形式的类型、特点等方面进行详细的分析，展示形式是为了更好地演绎空间展示内容，规划空间整体形态和结构，更好地为空间展示的内容服务，进而实现展示的目的。为了能够充分开发空间的功能，同时也为了顺应社会的发展，空间的展览形式在设计中起到了至关重要的作用。表现形式的多样化，不仅可以让观众在体验空间时提升参观的积极性和主动性，同时还可以受到启发，获得意外的收获，也得到一次艺术上的享受。

▶ 开放空间

空间开放的程度取决于围合程度的大小等。开放空间是外向型的，重点围绕着空间的交换渗透，注重与周围空间的融合。开放空间的面积通常比较大，给人的感受更为活跃，流动性更强，是现代展示设计空间常用的形式。

▶ 封闭空间

用限制性的比较高的维护实体包围起来，具有很强的局限性和隔离性的空间常被称为封闭空间。封闭的空间具有强烈的区域感，令人产生安全感和隐私感。与周边空间相比，流动比较差，常用于办公室或谈判室的设计。

▶ 动态空间

展示的动态空间引导人们围绕物体进行移动观察，能把人们带入一个有时间和空间组合成的四维空间。空间内视野的变化能够改变空间形式，增加体验者的兴趣，再融入动态空间，便可以吸引观众停留在展示区内。

▶ 静态空间

静态空间是相对于动态空间而言的。静态空间的特点是以静制动，并趋于封闭的空间。静态空间为尽端空间，视线转换应平和，避免强制性引导视线的因素。

▶ 悬浮空间

悬浮空间在垂直方向上划分空间形态，上部空间不依靠底部支撑，通过悬吊形成一种空间形态，能充分展现有限的空间

形式，传达更丰富的展示内容。因为没有支撑的结构，所以悬浮空间可以最大限度地保持空间视觉的通透性和完整性，使观者在参观空间时视野更加自由灵活。

流动空间

流动空间的主要目的是让观众把它看做一种流动力，而不是一种被动和静态的存在，在空间和时间上专注于动态，在运动中体验并获得最终的感觉。设计师采用灵巧的手法，整个空间的展示变得更加流畅、有节奏，人们在不断变换视觉方向时，便能够享受全方位的空间。

虚拟空间

虚拟空间的设计没有一个非常完整的隔离形式，缺乏限制性，它只靠部分形体的色彩启示使观众依靠联想和视觉效果来划分空间，所以又称“心理空间”。这是一种可以简化造型而获得理想空间感的空间。

